

EL LENGUAJE RITMICO

LAS CELULAS RITMICAS Y LOS SISTEMAS

ARCHI SALCEDO

ARCHI SALCEDO

Originario de la Ciudad de Mexico, inicio sus estudios musicales en los talleres del Instituto Nacional de Bellas Artes para después estudiar el curso propedéutico en la Escuela Superior de Musica de la UNAM y el Drummer's Collective en la ciudad de Nueva York. Ha participado en talleres con Casey Scheurell, David Garibaldi, Ben Perowski, Ari Hoenig, Greg Hutchinson, Obed Calvaire, Marco Minneman, Henry Cole, entre otros. Ha trabajado con Amanda Miguel, Diego Verdaguer, Julissa, Mónica Naranjo, Luis Gatica, Azul Violeta, Aranza, Alejandra Avalos, Gloria Trevi, etc. Ha participado con diversos músicos internacionales como la Orquesta de Glenn Miller, Emmet Cohen, Tom Coster (tecladista de Carlos Santana), Jay Rodriguez (Groove Collective), Alex Sipiagin, Ingrid Jensen, Kelylee Evans (Juno Award Winner), Ginnetta Silvi, Klaus Mayer, Dave Fiuczynsky. Actualmente forma parte de la agrupación de jazz "Nu Trio" y es musico de sesión y educador.

archisalcedo.com

orquestalia[®].mx

INTRODUCCION

El ritmo ha formado parte esencial en el desarrollo de la humanidad, desde sus inicios se ha utilizado como un medio de comunicación e integración cultural. Las primeras civilizaciones en Africa lo usaban por medio de códigos para comunicarse a grandes distancias y como un medio para elevar el espíritu de interacción y comunión.

El usar códigos, sílabas o asignar letras a las células rítmicas no corresponde a un "Autor" en particular; el Alfabeto y la Fonética Rítmica se han usado a través del tiempo en diversas culturas y aunque la física del sonido es la misma en todo el mundo, la forma de "sentir" el tiempo cambia radicalmente según la cultura. Podemos tomar como ejemplos como "La Africa Subsahariana" que usan la poliritmia y el patrón de campana, "La India" con su sistema de Talas y Konnakol, "Los Balcanes" con sus llamados ritmos "cojos", "El Mundo Arabe" y su "Iqa'at", la musica "Afroantillana", la "Afrobrasileña", así también toda la musica Oriental y Occidental; de manera que el Lenguaje Rítmico es Universal y adopta las características específicas de cada cultura y contexto social.

Así se han desarrollado una gran cantidad de géneros musicales, desde los mas primitivos, pasando por la musica Sacra, Edad Media, Renacimiento, Barroco, hasta las formas musicales de nuestros días como el Blues, Jazz, Rock, etc.. Concluimos que el ritmo es un lenguaje Universal.

OBJETIVOS

La música es una sucesión de pulsos constantes, dentro de esa sucesión existen dos ejes básicos primarios los cuales son: binario y ternario de los cuales se desprenden toda una serie de combinaciones que conforman el lenguaje rítmico.

El objetivo de este libro es tomar dos subdivisiones básicas: Binaria y Ternaria, explorarlas y desarrollarlas en 5 áreas que yo considero esenciales en el estudio del instrumento, en particular la batería, las cuales son:

- 1.- **Lenguaje Rítmico.**
- 2.- **Técnica-Coordinación e Independencia.**
- 3.- **Consistencia** (Dinámica, resistencia y velocidad).
- 4.- **Lecto-escritura rítmica.**
- 5.- **Musicalidad** en cualquier contexto o género musical.

Cada célula rítmica llevara asignada una letra, lo cual te permitirá combinarla dentro de diferentes sistemas para crear diversas combinaciones y así expandir tu lenguaje y control rítmico.

También es importante la utilización de Diagramas para poder combinar las células rítmicas (alfabeto rítmico) y poder hacer tus propias combinaciones.

Una vez que reconoces cada célula rítmica la intención es que la combines en cada una de tus extremidades entre manos y pies para que tengas mayor libertad al momento de improvisar o desarrollar alguna idea musical que surja de forma espontánea y no tengas restricciones técnicas, por eso vamos a utilizar ejercicios de coordinación para combinar las figuras a 2 vías (dos extremidades), 3 vías y así sucesivamente.

Vamos a trabajar sobre sistemas para que desarrolles un sentido musical de estas frases y puedas tener una mejor interacción en cuanto al lenguaje de cada género.

También vamos a trabajar en la parte baja de tus extremidades en forma de Ostinatos para obtener una mejor consistencia y así poder enfocarte más en la dinámica y musicalidad que ciertos géneros exigen.

Es mi intención que el material presentado en este libro te sea de utilidad y desarrolle tu propia exploración y viaje rítmico.

A divertirse, Buena suerte!

CONTENIDO

I. - Ritmo

- 9.- Tabla de valores. Sonidos
- 10.- Tabla de valores. Silencios
- 11.- Células rítmicas binarias.
- 12.- Alfabeto ritmico binario.
- 13.- Alfabeto ritmico binario en tarola.
- 14.- Alfabeto ritmico binario en bombo.
- 15.- Alfabeto ritmico binario en hihat.
- 16.- Células rítmicas ternarias.
- 17.- Alfabeto ritmico ternario en tarola.
- 18.- Alfabeto ritmico ternario en bombo.
- 19.- Alfabeto ritmico ternario en hihat.

II.- Sistemas 2 Vías

BINARIOS

- 20.- Tabla de coordinación 2 vías Binario.
- 21.- Combinaciones binarias 1 y 2.
- 22.- Combinaciones binarias 3, 4, 5 y 6.
- 23.- Combinaciones binarias 7 y 8.

TERNARIOS

- 24.- Tabla de coordinación 2 vías Ternario.
- 25.- Combinaciones alfabéticas con X.
- 26.- Combinaciones alfabéticas con V.

III. Sistemas 3 Vías

BINARIOS

- 27.- Tabla Binaria de coordinación
- 28.- Binario 3 vías s en hi hat.
- 29.- Diagrama 3 vías en hi Hat.
- 30.- Binario 3 vías as en Tarola.
- 31.- Diagrama 3 vías en tarola.
- 32.- Binario 3 vías as en bombo
- 33.- Diagrama 3 vías en bombo.
- 34.- Binario 3 vías bombo-tarola.
- 35.- Diagrama 3 vías bombo-tarola
- 36.- Binario 3 vías Hi Hat con el pie
- 37.- Diagrama 3 vías Hi Hat con el pie
- 38.- Binario 3 vías unísono Bombo Tarola

TERNARIOS

- 39.- Ternario 3 vías en bombo.
- 40.- Diagrama 3 vías en bombo.
- 41.- Ternario 3 vías en tarola.
- 42.- Diagrama 3 vías en tarola.
- 43.- Ternario 3 vías en hi hat.
- 44.- Diagrama 3 vías en hi hat.
- 45.- Ternario 3 vías en Hi hat con el pie.
- 46.- Ternario 3 vías unísonos Bombo Tarola
- 47.- Diagrama general para combinaciones 3 vías

IV.- Sistemas 4 Vías

BINARIOS

- 48.- Hoja de ejemplos 4 vías
- 49.-Sistemas 4 vías 1-8.
- 50.- Sistemas 4 vías 9-16.
- 51.- Diagramas 4 vías I - II.
- 52.- Diagramas 4 vías III - IV.
- 53.- Diagrama 4 vías V.

V.- Sistemas Extendidos Binarios

- 54.- Explicación Sistemas Extendidos .
- 55.- Combinaciones alfabéticas hi-hat.
- 56.- Sistemas extendidos bombo 1.
- 57.- Sistemas extendidos bombo 2.
- 58.- Sistemas extendidos bombo 3.
- 59.- Sistemas extendidos bombo 4.
- 60.- Sistemas extendidos bombo 5.
- 61.- Sistemas extendidos bombo 6 .
- 62.- Sistemas extendidos bombo 7.
- 63.- Sistemas extendidos bombo 8.
- 64.- Sistemas extendidos Generales.
- 65.- Ejemplos en contexto musical.
- 66.- Diagrama de combinaciones.

VI.- Sistemas Extendidos Ternarios

- 67.- Explicación sistemas extendidos.
- 68.- Combinaciones alfabéticas Hi Hat.
- 69.- Sistemas extendidos bombo 1.
- 70.- Sistemas extendidos bombo 2.
- 71.- Sistemas extendidos bombo 3.
- 72.- Sistemas extendidos bombo 4.
- 73.- Sistemas extendidos Generales.
- 74.- Ejemplos en contexto musical
- 75.- Diagrama de combinaciones.

VII.- Sistemas Dinámicos

BINARIOS

- 76.- Explicación sistemas dinámicos.
- 77.- Sistemas dinámicos en tarola 1.
- 78.- Sistemas dinámicos en tarola 2.
- 79.- Sistemas dinámicos en tarola 3.
- 80.- Sistemas dinámicos en tarola 4.
- 81.- Sistemas dinámicos en tarola 5.
- 82.- Sistemas dinámicos en tarola 6.
- 83.- Sistemas dinámicos en tarola 7.
- 84.- Sistemas dinámicos en tarola 8.

TERNARIOS

- 85.- Sistemas dinámicos en tarola 1.
- 86.- Sistemas dinámicos en tarola 2.
- 87.- Sistemas dinámicos en tarola 3.
- 88.- Sistemas dinámicos en tarola 4

VIII.- Sistemas Contextuales

STICKING

- 89.- Hoja de explicación de Sticking - lineal
- 90.- Digitaciones Binarias en tarola
- 91.- Digitaciones Ternarias en tarola

LINEALES

- 92.- Sistemas Lineales Binarios A-J.
- 93.- Sistemas Lineales Binarios K-N.
- 94.- Sistemas Lineales Ternarios Q-X.

IX.- Sistemas Jazz

TERNARIOS

- 95.- Hoja de explicación de sistemas de Jazz
- 96.- Patrones de Platillo - HiHat 1-9.
- 97.- Sistemas Tarola -Bombo Q-Y.
- 98.- Sistemas unísonos.

X.- Técnica

- 99.- Hoja de explicación de Técnica

ACENTOS

- 100.- Acentos binarios en tarola A-H.
- 101.- Acentos binarios en tarola I-P.
- 102.- Acentos ternarios en tarola Q-Y.

FLAMS

- 103.- Flams binarios en tarola A-H.
- 104.- Flams binarios en tarola I-P.
- 105.- Flams ternarios en tarola Q-Y.

COMBINACIONES

- 106.- Combinaciones bombo-tarola A-H.
- 107.- Combinaciones bombo-tarola I-P.
- 108.- Combinaciones ternarias bombo-tarola Q-Y.

DOBLES

- 109.- Alfabeto binario en dobles bombo A-H
- 110.- Alfabeto binario en dobles bombo I-P.
- 111.- Alfabeto ternario dobles bombo Q-Y.
- 112.- Alfabeto binario en dobles tarola A-H.
- 113.- Alfabeto binario en dobles tarola I-P.
- 114.- Alfabeto ternario en dobles tarola Q-Y.

XI.- Escala Ritmica

115.- Explicación de la sección XI

GRADOS DE LA ESCALA

116.- Escala ritmica de 9 grados.

117.- Escala rítmica sencillos en bombo-tarola.

118.- Escala ritmica dobles en bombo-tarola

119.-Escala ritmica Diddles bombo-tarola.

ACENTUACION

120.-Acentuando la escala ritmica Binara.

121.-Acentuando la escala ritmica Ternaria.

AGRUPAMIENTO COMPUESTO

122.- Fraseo sobre ritmo con diferentes digitaciones.

POLIRITMIA

123.- Relación de los 2 ejes Rítmicos.

124.- Ejemplos en contexto musical

XII.- Nomenclaturas

125.- Explicación de Nomenclaturas

126.- Nomenclatura de Tresillos

127.- Nomenclatura de Dieciseisavos

128.- Nomenclatura de Tresillo de Dieciseisavos

XIII.- Ostinatos

129.- Rutina y explicación de los Ostinatos.

130.- Tabla 1. Ostinatos binarios .

131.- Tabla 2. Ostinatos binarios en 2/2.

132.- Tabla 3. Ostinatos ternarios.

133.- Tabla 4. Ostinatos Afrocubanos

134.- Tabla 5. Ostinatos en 3/4.

XIV.- Melodias y Lecturas

135.- Explicación y rutinas

136.- Melodia 1

137.- Melodia 2

138.- Melodia 3

139.- Melodia 4

140.- Lectura 1

141.- Lectura 2

142.- Lectura 3

143.- Lectura 4

144.- Lectura 5

145.- Lectura 6